“La Experiencia Laptork”

Orquesta de Computadoras

Directores y compositores: Esteban Insinger y Fabián Kesler
Músicos: Pablo Hernando, Oscar Gamarra, Miguel Carrizo, Gerard Clement, Matías Silitti, Esteban Martín, Piero Sabatini, Cesar Nieto

http://laptork.blogspot.com http://laptork.com.ar

1) Prefacio y Motivación

Partimos de la base de que, estando en el siglo XXI, muchos paradigmas respecto a la música, el sonido, la generación sonora y la escena performática, están en crisis, es decir, finalizando una etapa y vislumbrando un futuro que progresivamente se va cristalizando.

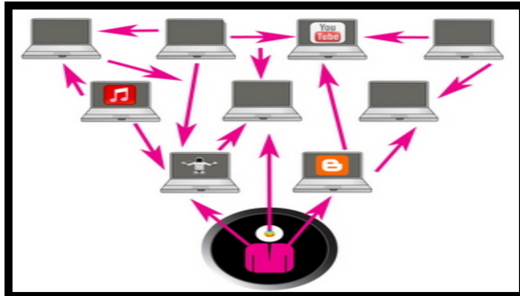
La aparición de la electrónica a principios del SXX da lugar a posteriores inventos como el sintetizador, permitiendo al compositor, de manera análoga a un pintor abstracto, aventurarse en la creación sonora desde cero, no evocativa, y con materiales tímbricos novedosos.
También es de vital importancia en la historia de la tecnología aplicada a lo sonoro la llamada “música concreta”, que utiliza los por entonces novedosos grabadores de cinta para registrar el creciente mundo industrializado. Con ello se abrió el terreno para la irrupción del “sampler” (básicamente un grabador/editor digital), permitiendo ahora ya de manera mucho más detallista y depurada, capturar y recortar una visión estética del mundo físico y cotidiano que el artista elige y dispone para incorporar a sus obras, sea de manera pura, o modificada por los múltiples recursos de efectos y procesos sonoros disponibles hoy día.

Ante todos estos advenimientos dentro del SXX, la idea de “orquesta”, no ha tomado aún demasiada cuenta del paso del tiempo, y mantiene, en la mayoría de los casos, la misma concepción y estructura de siglos atrás, tanto desde la instrumentación, la articulación de dichos instrumentos (es decir la técnica utilizada para ejecutarlos), el repertorio, la escena performática y la espacialización (técnica y poética del uso del espacio en la composición y en laperformance).

No se trata de un híbrido forzado entre material inconexo pasado-presente, ni de una adaptación supérflua de una formación orquestal clásica, sino que la idea es formar una orquesta conceptualmente contemporánea, desde todos los aspectos que la incumben, aprovechando las posibilidades técnicas y estéticas de los recurtsos actuales, tomando así conciencia de la época en la cual estamos.

2) Implementación práctica de la orquesta

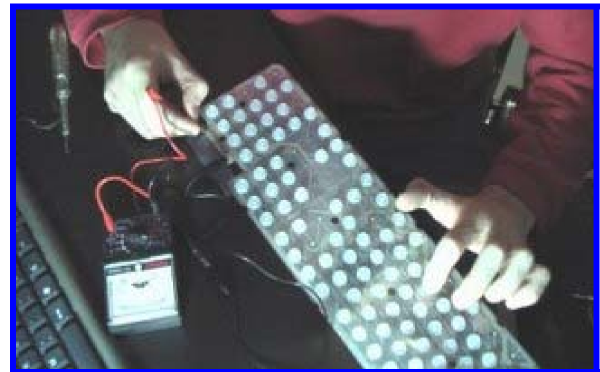
La orquesta consta de dos directores y ocho músicos.
La dirección se hace a través de un código de señas basado en algunos gestos tradicionales mas otros creados por los directores, a fin de poder comunicar acciones musicales y sonoras relacionadas a nuestros instrumentos (como disparar un botón, o un deslizador) y a características de la música y el sonido (como subir el nivel de reverberación, cerrar un filtro, etc).

A - ARTICULACION INSTRUMENTAL: Basicamente, generando el sonido a través una computadora por músico, y *sensores* caseros, es decir, instrumentos electrónicos de fabricación propia conectados a la computadora para ejecutar y procesar los sonidos en vivo, en tiempo real, sin utilización de ningún tipo de playback o pregrabación. Laptork es un grupo siempre en vivo.

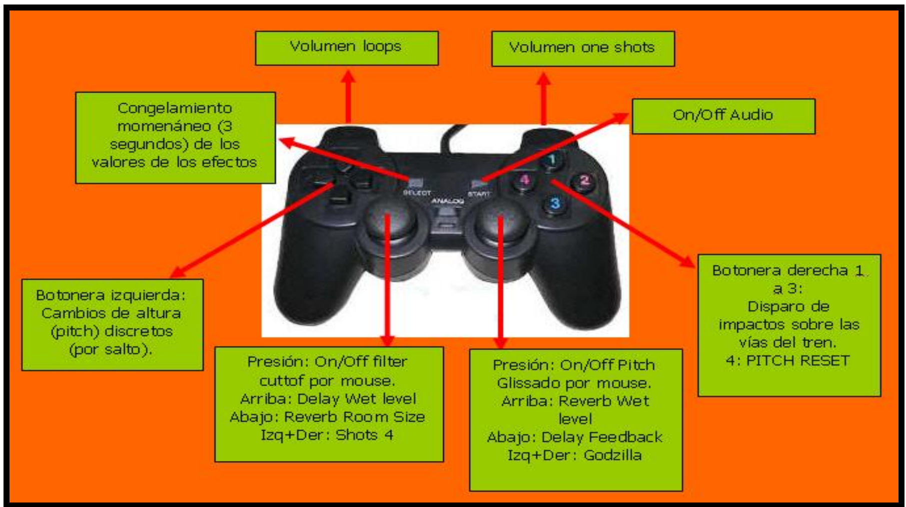

Caps Lock	vV	bB	nN	mM	zZ
	v=drone1 V=TRENloop	b=diálogo B=TREN2loop	n=drone2 N=Tren1	m=campana M=Tren2	z=campanaloop

Disparador de sonidos y eventos a partir de desarme de teclado de computadora.
Abajo a la derecha, las asignaciones del instrumento para una de las obras.

También utilizamos otros periféricos de computadora simples como sensores para tocar y procesar música: mouse, joystick, micrófonos, webcam :

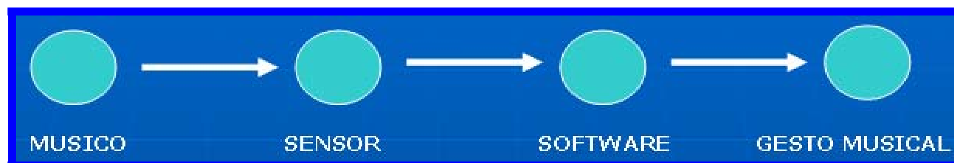

Periféricos simples de computadora transformados a instrumento mediante software específico (abajo).

Instrumento software creado por nosotros para la obra titulada "Metal Godzilla"

Es decir que dichos sensores son el corazón de nuestra plantilla instrumental. Gracias a software específico, podemos transformar sus acciones habituales en gestos musicales, cumpliendo conceptualmente el rol de instrumentos:

Estos instrumentos, al igual que los tradicionales, requieren un entrenamiento y una técnica, tanto por parte de los directores, que también escribirán las obras a ser tocadas, como de parte de los músicos.
Por ejemplo: acciones simultáneas con dos sensores, incorporar los gestos asignados a cada parte del sensor, prácticas de velocidad con el instrumento, comprender el código de señas creado por los directores, etc.

B - SISTEMA DE EMISION SONORA: Parlantes de tipo “monitor amplificado”. Uno por musico. Esta lógica nos brinda grandes posibilidades expresivas desde lo que es el espacio sonoro: Diferentes distribuciones de los músicos, grupos por zonas espaciales en base a factores musicales, figuras geométricas asociadas conceptualmente a la obra, contrapuntos espaciales, etc., logrando así una verdadera inmersión sonora en el público.
Además, al ser pequeños y de simple transporte, permite adaptar a la orquesta a distintos ámbitos y situaciones, generando un plan espacial específicamente para cada lugar en donde se presente en vivo.

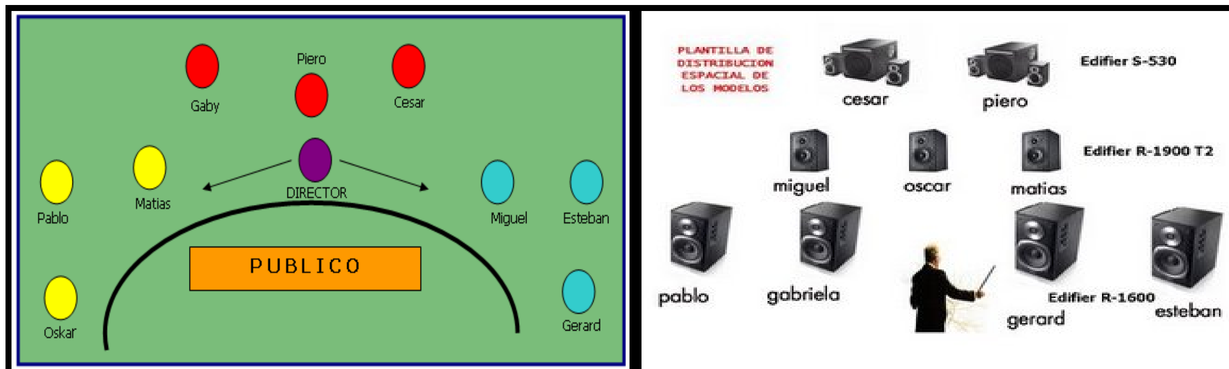
Laptork ha conseguido el auspicio de la empresa internacional de parlantes EDIFIER

Edifier

Resumiendo: ¿Porqué consideramos que Laptork es una orquesta contemporánea? Porque podemos notar la relación con el concepto de orquesta, trasladado a la actualidad, donde las computadoras son nuestras generadores sonoros (en un violín son las cuerdas), los sensores son los excitadores (en un violín es el arco o los dedos), y los parlantes las cajas de resonancia (en un violin es la caja de madera). Por ello HABLAMOS de “orquesta”, porque su escencia, su concepto, lo mantenemos, pero lo pensamos desde una óptica actual.

C - COMUNICACION Y SINCRONIZACION ENTRE COMPUTADORAS: Algunas obras requerirán el seguimiento de un patrón rítmico, o el procesamiento sonoro entre computadoras. Para ello la comunicación que creemos más simple es por red inalambrica (wi-fi) ya incorporada en las mismas laptops, por medio del protocolo (Open Sound Control).

D – UTILIZACION DEL ESPACIO: El espacio es uno de los aspectos musicales más nuevos en cuanto a su aprovechamiento expresivo y no sólo práctico-funcional.
Desde mediados del SXX, el uso del espacio se equipara en la música a otras artes que desde siempre lo tomaron de modo expresivo, pertinente, como la danza y el teatro.
La flexibilidad de contar con parlantes portátiles para cada músico ofrece muchas posibilidades al respecto. Cada obra tendrá un uso del espacio específico, propio, en base a sus necesidades expresivas. Veamos dos casos posibles:

3) Estética musical de la orquesta

No tenemos prejuicios respecto al estilo de la orquesta. Pensamos este emprendimiento como un laboratorio donde cada obra implica un descubrir, un aprendizaje tanto para los músicos como para los directores.

Por lo tanto habrá obras donde haya un desarrollo de aspectos como el ritmo, la armonía pero dentro de un contexto de inmensas posibilidades al contar con 8 músicos con computadora y parlante propios. Otras obras de índole mas timbrista, basadas en sonidos grabados, procesados o creados por nosotros mismos, más por supuesto la riqueza que genera la mezcla de universos sonoros diferentes:

Los directores tomando muestras de sonido en un tunel

Respecto al ritmo, podemos abarcar obras con de naturaleza más regulare, acercándonos a géneros electrónicos que mezclan lo pop con lo experimental, y también a obras sin marcación de pulso, cerca de tendencias de tipo electroacústica, ambient, ruidismo, industrial, etc.

En síntesis, pensamos al estilo más como una consecuencia de nuestras búsquedas que como una causa.
De todos modos, por el tipo de emprendimiento, también podemos preparar una obra especialmente para un lugar determinado, para una circunstancia determinada, sea por pedido específico o porque nos inspire una determinada estética por sus características particulares.

4) Perfil de los músicos de la orquesta

El perfil de los músicos corresponde a un artista con conocimientos tanto musicales como de tecnología aplicada a la música.
De todos modos, la orquesta actuará también como formadora, debido a que creemos que este tipo de experiencia no es algo cotidiano ni en el campo artístico ni en el tecnológico, apuntando a una fusión creativa entre los mismos.
Nos parece importante generar una idea de real performance en los músicos, de estar en escena generando acción, que no es lo que más abunda respecto a músicos que utilizan computadora en vivo.
En el caso de Laptork, no usamos ningún tipo de playback, todo es en vivo y se genera en base a las acciones de los músicos, al igual que en una orquesta de instrumentos acústicos.

4) Objetivos (primera etapa)

Crear una base estable de integrantes de la orquesta. (CUMPLIDO)

Tener listas tres obras en una primera etapa, para así poder ofrecer la orquesta para performances en vivo. (CUMPLIDO)

Nos interesa el lado didáctico y formativo de la orquesta. Aspiramos a poder mostrar el emprendimiento y su "cocina" en centros de arte, centros tecnológicos y sobre todo en escuelas y centros culturales zonales de distintos puntos del país, ya que en general son quienes menos acceso tienen a este tipo de propuestas. De este modo, poder apoyar o asesorar futuros proyectos relacionados que se inspiren en algún aspecto de la orquesta. Creemos en la idea de compartir experiencias y conocimientos. Por experiencia, sabemos que la educación musical en general no se ha actualizado demasiado en las últimas décadas por lo que este tipo de proyecto podría servir para el descubrimiento de muchos aspectos por los que ha pasado la música en los últimos 50 años y un posible futuro a través de proyectos de este tipo. (EN ESTUDIO)

Crear un sitio en Internet de la orquesta tanto para difusión como para actualización de información y media para los integrantes. Se subirá un resumen de los ensayos, donde escribirán tanto los directores como los músicos sus opiniones, aportes, críticas constructivas, etc. (EN CURSO)

Grabación de un DVD en vivo con espacializión Home Theater 5.1 para luego ver la posibilidad de su edición y distribución. Aspiraremos a su edición/ distribución a nivel nacional e internacional con fines artísticos y de difusión, y no comerciales.

Realizar conciertos no solamente en ámbitos académicos o especializados en música contemporánea, sino insertarnos en otros espacios (artísticos, tecnológicos, educativos) a fin de hacer conocer otras maneras de generar y ejecutar música, así como otras estéticas musicales a públicos que quizás no tendrían otra manera de acercarse a éstas.

Una de las causas por la que las nuevas expresiones artísticas no son populares es la falta de difusión, motivo que no solamente es culpa de políticas conservadoras de muchos medios de difusión sino también de los mismos artistas y de cierta tendencia a lo exclusivo o elitista. Nosotros aspiramos a desterrar estos prejuicios a fuerza de trabajo y dedicación. (EN CURSO).

4) CV de los directores (reducción abstract)

ESTEBAN INSINGER: COMPOSITOR, PIANISTA, DOCENTE Y PRODUCTOR MUSICAL.
LICENCIADO EN COMPOSICION ELECTROACUSTICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES.
HA COMPUESTO MUSICA PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE TELEVISION ABIERTA Y POR CABLE, HA PRODUCIDO DISCOS DE DIFERENTES ARTISTAS Y HA PARTICIPADO EN PRODUCCION EN AGRUPACIONES MUSICALES DE GENEROS VARIADOS.
HA PARTICIPADO COMO PIANISTA EN DIFERENTES PROYECTOS ARTISTICOS.
estebaninsinger@gmail.com
http://www.insinger.com.ar/

FABIAN KESLER: COMPOSITOR, TECLADISTA, DOCENTE Y PRODUCTOR MUSICAL.
LICENCIADO EN COMPOSICION ELECTROACUSTICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES.
HA COMPUESTO MUSICA PARA DIVERSAS OBRAS DE DANZA, TEATRO, INSTALACIONES Y VIDEOARTE.
EN LA ACTUALIDAD SE ESPECIALIZO EN AL CREACION DE SENSORES Y EN LA ESPACIALIZACION DEL SONIDO DESDE SUS ASPECTOS TECNICOS Y ESTETICOS.
fvkesler@gmail.com
http://www.fabiankesler.com.ar/